

L'Arte romanica

Che cosa significa “romanico”?

Questo termine convenzionale, in uso a partire dall'Ottocento, si riferisce alla cultura artistica fiorita in Europa all'incirca dall'anno Mille alla fine del XII secolo. La parola “romanico”, che deriva dal latino *romanus*, indica che questa nuova arte si è manifestata con caratteristiche più o meno simili nei paesi europei di **lingua romanza**. La lingua romanza è quella che progressivamente in quel periodo ha sostituito in tutta l'Europa il latino, che invece è rimasto a lungo nell'uso religioso.

Tanti stili per un'unica spiritualità

L'arte romanica si è espressa in molti modi diversi, e il suo linguaggio, o meglio la moltitudine dei suoi linguaggi, è fra i più difficili da definire di tutta la storia dell'arte. Solo in Francia e in Italia si contano decine di stili: artisti e architetti romanici hanno infatti rivelato una straordinaria, variegata fantasia creativa. Non sempre riusciamo a orientarci nel loro mondo pieno di simboli per noi oscuri, ma non temere: l'arte romanica è **immediata**, molto **espres-siva**, e riesce a comunicarci tante sensazioni! C'è inoltre un suggerimento per capirne l'essenza: il filo conduttore resta sempre e ovunque la spiritualità, cioè un senso del potere divino che illumina e pervade ogni aspetto della vita, come se l'umanità a quei tempi avesse sempre uno sguardo timoroso rivolto al cielo.

Arte toscana, *Uomo divorato da mostri e sirena a doppia coda*, particolare del pulpito, XII secolo, pietra arenaria. Pieve di Gropina (Arezzo).

La Chiesa e il Monastero di Sainte-Foy, luogo di pellegrinaggio per le reliquie di santa Fede, 1130. Conques (Francia).

Un'arte internazionale

Una delle cause dello sviluppo internazionale dell'arte romanica è il **pellegrinaggio** ai luoghi santi, un immenso movimento di devozione lungo diversi itinerari.

Il cammino verso la **Terra Santa**, dove si trova il Santo Sepolcro, fa tappa a Roma, per visitare le tombe degli apostoli, e al santuario di San Michele Arcangelo in Puglia.

Altre mete fondamentali sono **Santiago de Compostela** in Spagna, dove si venera san Giacomo, e i monasteri francesi di **Tours** e **Conques**, luoghi di devozione di san Martino e santa Fede. Su questi percorsi sorgono chiese grandiose con ricche decorazioni.

L'arte è il manifesto della fede

In questo periodo gran parte della gente non sa leggere, ma le immagini dell'arte romanica sono un linguaggio universale che tutti possono comprendere: un mondo scolpito o dipinto sulle facciate e sulle pareti delle chiese racconta a tutti, come in un manifesto pubblicitario, le storie sacre della Bibbia e del Vangelo, ricordando i pericoli del peccato e i premi per la buona condotta.

Un bianco mantello di chiese

Come racconta Rodolfo il Glabro, cronista francese dell'XI secolo, attorno all'anno Mille "un candido mantello di chiese" comincia a rivestire l'intero Occidente: grandi **santuari**, ma anche piccole **pievi** di campagna e **monasteri**, diventano il fulcro della vita della comunità.

La chiesa, sia l'abbazia, sia la cattedrale nelle città, è l'edificio più importante su cui gli architetti concentrano il loro talento: la semplice abside semicircolare delle basiliche paleocristiane non basta più alle esigenze di monaci, pellegrini e cittadini. Si creano allora strutture sempre più complesse, ricche di absidi supplementari e di cappelle.

I monasteri sono comunità sempre più autosufficienti, hanno edifici residenziali e amministrativi come la sala delle riunioni (sala capitolare), il refettorio, dormitori e chiostri: una tipologia che ha origine in questo periodo e che durerà per secoli.

Veduta delle absidi della chiesa abbaziale di Cluny (Borgogna), prima della distruzione del 1823, in un'antica incisione.

Un mondo scolpito

La scultura assume un ruolo fondamentale nella decorazione a bassorilievo delle facciate, ornate come scrigni preziosi, ma si manifesta anche sotto altre forme: dai raffinati oggetti in avorio agli arredi delle chiese riccamente intagliati nella pietra e nel marmo, fino alle più rare sculture a tutto tondo. Anche l'arte del bronzo ha un grande sviluppo, soprattutto per decorare portali istoriati.

Scuola tedesca, *Leggio con i quattro evangelisti*, XII secolo, legno dipinto. Freudenstadt (Germania).

Scuola spagnola, *Croce di re Ferdinando*, 1063, avorio. Madrid, Museo archeologico nazionale.

L'universo dorato di smalti, miniature, mosaici

La maestria degli artisti medievali raggiunge fra XI e XII secolo vette che in seguito sembreranno quasi impossibili da superare. Poco è rimasto della pittura ad affresco, ma restano molti piccoli smalti, destinati all'uso liturgico, dorati e incastonati con pietre preziose e ricchi di figurazioni.

Per illustrare i manoscritti i monaci disegnano e colorano, con finissimi pennelli, miniature che commentano testi sacri e classici latini. A Venezia e Palermo, soprattutto, e poi anche in Toscana, artigiani che hanno appreso l'arte del mosaico da maestri bizantini illustrano con questa tecnica grandi cicli con le storie della Bibbia.

Resurrezione di Cristo, 1170 ca., smalto. Parigi, Museo del Louvre.